Un parcours à l'attention des enfants et de leurs parents pour découvrir l'exposition en s'amusant

JOSEPH CORNELL ET LES SURRÉALISTES À NEW YORK : DALÍ, DUCHAMP, ERNST, MAN RAY...

DU 18 OCTOBRE 2013
AU 10 FÉVRIER 2014

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
DE LYON

www.mba-lyon.fr

BIENVENUE AU MUSÉE !

Ce livret t'accompagnera dans ta découverte de l'exposition.
Les œuvres que tu vas découvrir sont uniques et très fragiles. Il faut donc que tu fasses très attention à ne pas les toucher pour ne pas les abîmer.
Prends avec toi un crayon de papier et un crayon de couleur à la billetterie de l'exposition. N'oublie pas de les rendre à la fin de ta visite !
Pour te repérer dans l'exposition, aide-toi du plan qui est au dos du livret.
Les solutions des jeux se trouvent à la dernière page.
Surtout, prends bien le temps d'observer les œuvres dans chaque salle !
Et maintenant, à toi de jouer !

SECTION 1
UNE GALERIE DE PORTRAITS ? OUI, MAIS SURRÉALISTES !

Qui est Joseph Cornell ?

Joseph Cornell est un artiste américain né en 1903 et mort en 1972. Il habite toute sa vie dans l'État de New York, aux États-Unis, mais il est fasciné par la France.

À partir de la fin des années 1930, il rencontre de nombreux artistes français ou d'autres pays européens venus se réfugier à New York pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).

Comme tu pourras le découvrir dans cette exposition, son œuvre est multiple. Il réalise des collages, crée des boîtes, monte des films et bien d'autres choses !

Qu'est ce que le surréalisme ?

Le surréalisme est un mouvement artistique né à Paris au début des années 1920. Le groupe surréaliste est d'abord composé d'écrivains, comme André Breton, mais va rapidement attirer des peintres ou des photographes de différentes nationalités, comme Salvador Dalí et Man Ray, qui vont même se mettre à faire du cinéma !

Ce groupe d'artistes est fasciné par les théories du médecin autrichien Sigmund Freud, qui pense que nos rêves révèlent nos pensées les plus secrètes. Ils s'inspirent donc du monde des rêves et puisent au plus profond de leur imagination pour aller au-delà de la réalité telle que nous la voyons.

Fais le tour de la salle ↓

Tu peux voir dans cette salle des photographies réalisées par Man Ray et Lee Miller .

Il s'agit de portraits de leurs amis surréalistes, souvent décalés et pleins d'humour !

Note le nom des artistes ci-dessous, pris en photographie par Man Ray

Pendant ta visite, tu pourras découvrir des œuvres très diverses réalisées par ces artistes. Pour t'aider à te repérer, tu trouveras à côté de chaque œuvre une étiquette appelée cartel.

Rends-toi maintenant section 2 →

SECTION 2
«JE ME SUIS DIT QU'ON POUVAIT SE SERVIR DE TOUT DANS UNE VIE, N'EST-CE PAS ! » JOSEPH CORNELL

Joseph Cornell passe de longues heures à se promener dans les rues de New York pour collecter de nombreux objets et documents qu'il conserve précieusement.

Il réutilise ensuite ces éléments dans ses œuvres, en les réunissant par exemple dans de toutes petites boîtes à pilules. Ces assemblages donnent alors une nouvelle vie à ces petits objets, en créant des mondes miniatures.

Les boîtes de Joseph Cornell contiennent de nombreux trésors. Des objets du quotidien, des matériaux, des documents... la liste est longue !

Joseph Cornell,
Untitled (Blue Sand Tray), vers 1954, construction (boîte), Charlottesville, The Fralin Museum of Art at the University of Virginia, bequest of Buzz Miller. The Alan Groh-Buzz Miller Collection, 1999.12.19

Repère dans les œuvres présentées dans cette salle les éléments qui se trouvent ci-dessous, et complète la liste en dessinant quelques objets en plus !

Puis ↗ rends-toi ↗ en ↗ section 3

SECTION 3
PLACE À L'IMAGINAIRE ET AU MERVEILLEUX

Les collages surréalistes

De nombreux artistes surréalistes, parmi lesquels Joseph Cornell et Max Ernst, créent des collages en découpant des images et des gravures anciennes pour les assembler à leur manière. Parfois ils ajoutent de la couleur ou des inscriptions. Dans ces œuvres, les artistes jouent avec les changements de proportion et l'association inattendue de différents objets, personnages et décors pour laisser place à l'imaginaire et au merveilleux.

Max Ernst
"... sous mon blanc vêtement, dans mon colombodrôme...", 1929-1930, collage, New York, Collection particulière

Et maintenant, à toi de jouer !

Une planche d'étiquettes autocollantes est à ta disposition. Choisis celles que tu souhaites pour les coller les unes à côté des autres, les unes sur les autres, et créer ton propre collage surréaliste !

Et surtout, prends le temps de penser à ton collage avant de mettre les autocollants sur ton livret !

Tu peux bien sûr ajouter un peu de couleur ou de dessin.

Rends-toi section 4

SECTION 4
BIENVENUE SUR LA PLANÈTE SURRÉALISTE

Joseph Cornell est surtout connu pour les nombreuses boîtes appelées «boîtes d'ombre» qu'il réalise tout au long de sa vie. Ce sont de grandes boîtes en bois, recouvertes d'une vitre à travers laquelle tu peux découvrir tous les éléments qu'il a rassemblés.

En 1936, il crée sa première boîte d'ombre, appelée *Untitled (Soap Bubble Set)* [Sans titre (Nécessaire à bulles de savon)].

Il réalise ensuite plusieurs boîtes sur ce thème et avec ce même titre.

Retrouve dans cette partie de l'exposition l'oeuvre *Soap Bubble Set*, réalisée en 1960 et reproduite ci-dessous.

Joseph Cornell
Soap Bubble Set
1960
construction (boîte)
Rome, Galleria Nazionale d'Arte Moderna, don Arturo Schwarz, 1997, inv. 9634

Tout autour de cette oeuvre sont exposées des peintures de l'artiste français Pierre Roy

En les observant bien, tu découvriras des points communs entre ces œuvres et *Soap Bubble Set* de Joseph Cornell. Entoure les bonnes réponses

un œuf

des marrons

un verre à pied

des drapeaux

un fond bleu

un château fort

une pipe

un cadre en bois

Rends-toi maintenant section 6
Au premier étage de l'exposition

SECTION 6
A TOUTE VITESSE !

Cherche dans la vitrine au centre de la pièce «*Le Voyageur dans les Glaces*» Jouet Surréaliste, de Joseph Cornell.

Il s'agit d'un jouet optique composé d'un disque en carton avec une image de chaque côté.

En le faisant tourner rapidement, on a l'impression que les images se superposent ! Pour bien comprendre son fonctionnement, observe la vidéo qui est disposée à côté de l'oeuvre.

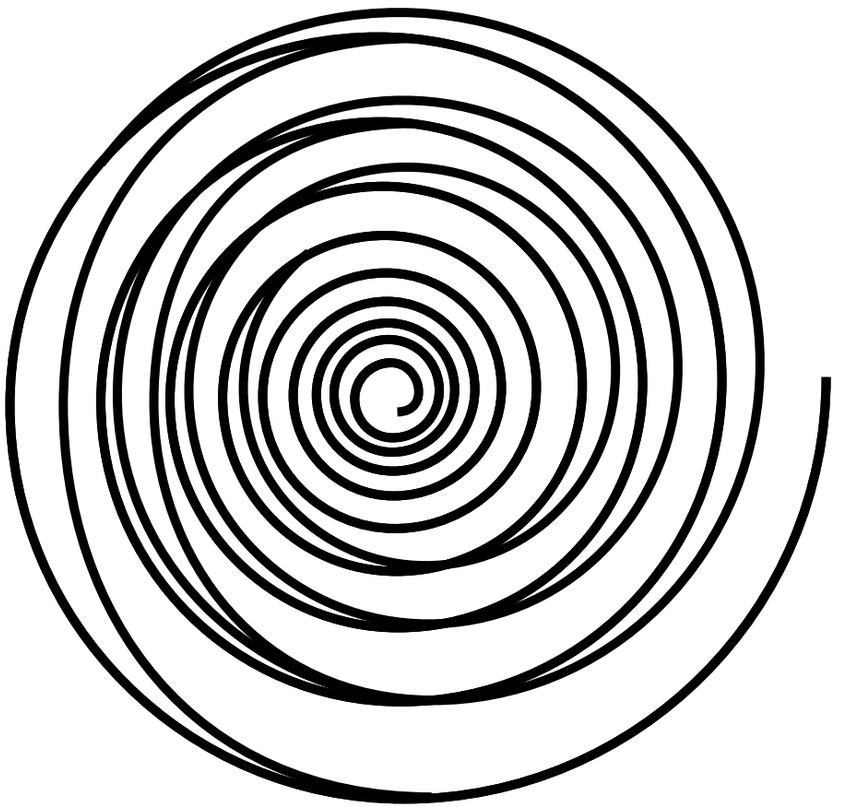
Dans la salle de projection que tu viens de traverser, est diffusé le film *Anémic Cinéma* réalisé en 1925 par Marcel Duchamp. Ce film est à l'origine des œuvres que tu vas découvrir maintenant : les *Rotoreliefs*.

Comme Joseph Cornell et d'autres artistes surréalistes, Marcel Duchamp s'intéresse à la question de la vitesse, du mouvement et des illusions d'optiques.

Ses *Rotoreliefs*, disques en carton sur lesquels sont imprimés des motifs en spirales le montrent bien. En les faisant tourner, on crée une illusion d'optique donnant l'impression que les spirales sont en mouvement et en volume !

À ton tour de faire illusion !

En tenant bien ton document, fais le tourner pour observer les illusions d'optique.



Pour créer des effets différents, colorie certaines parties de la spirale comme c'est le cas dans les *Rotoreliefs* de Marcel Duchamp.

Et pour terminer rends-toi section 10

SECTION 10
DES SÉRIES DE BOÎTES

Dans les années 1950 et 1960, Joseph Cornell fait des séries de boîtes.

Parmi celles-ci, il consacre tout un ensemble d'œuvres aux grands hôtels européens, laissés à l'abandon après la Seconde Guerre mondiale.

Joseph Cornell
Untitled (Hôtel du Nord), vers 1954, construction (boîte), Suisse, collection particulière

Alors après toutes ces activités, pourquoi ne pas choisir le plus bel endroit pour aller se reposer ? Joseph Cornell t'a laissé des indices dans ses boîtes de la série *Hôtels* dans les deux salles de cette dernière section. Observe bien ces oeuvres et note le nom des lieux qui ont inspiré l'artiste.

1
Pour plonger dans le bleu de l'océan, réserve à l'hôtel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2
Pour déguster du bon chocolat lors d'un séjour gourmand, choisis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

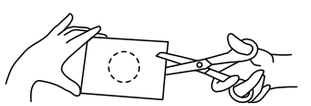
3
Et enfin, pour rêver et contempler les astres, pose tes valises à l'hôtel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

De retour chez toi

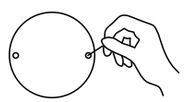
compose ton jouet optique d'après «*Le Voyageur dans les Glaces*» *Jouet Surréaliste* de Joseph Cornell

Joseph Cornell
«Le Voyageur dans les Glaces» Jouet surréaliste 1935 (détail). Collection particulière

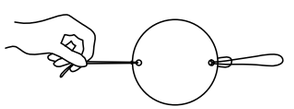
Mode d'emploi



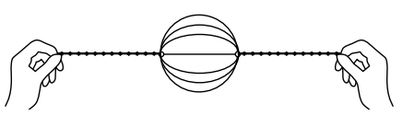
1. Découpe le disque



2. Perce un trou de chaque côté du disque



3. Glisse et noue un élastique dans chaque trou



4. Fais tourner le disque à l'aide des élastiques. Les images des deux faces du disque se superposent comme par magie !

LES SOLUTIONS

Section 1
Man Ray, Portraits, tirages argentiques d'époque. Collection particulière, courtoisie Galerie 1900-2000, Paris
1 - *Yves Tanguy*, vers 1929
2 - *André Breton*, vers 1924
3 - *Marcel Duchamp*, 1929

Section 4
Verre à pied ; œuf ; cadre en bois ; fond bleu

Section10
1 - Hôtel de la Mer
2 - Grand Hôtel de la Boule d'Or
3 - Hôtel de l'Étoile ou Hôtel du Nord

Ce livret a été conçu par : Alice de Dinechin, chargée des outils d'aide à l'interprétation et Isabelle Chalençon, médiatrice culturelle, avec l'aide de Anne Théry, assistante d'exposition, et Sophie Saillard, médiatrice culturelle.

Ce livret a été réalisé avec le soutien de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique en France.

Musée des Beaux-Arts, 2013
Design graphique - FormaBoom
Impression - Valmy

Droits

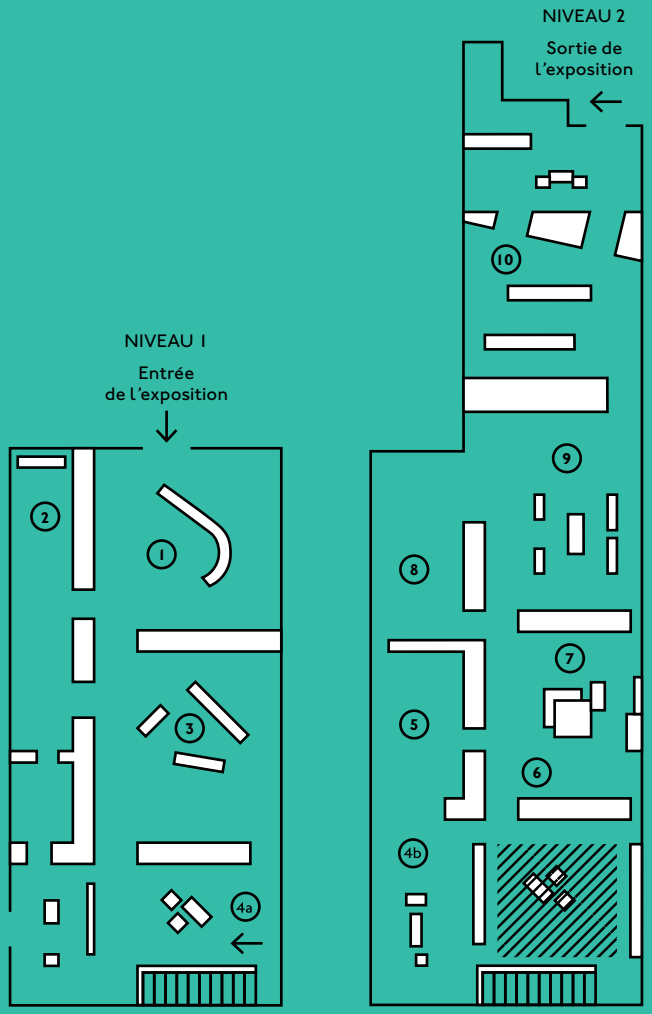
© ADAGP, Paris, 2013
© MAN RAY TRUST / ADAGP, Paris, 2013
© succession Marcel Duchamp / ADAGP, Paris 2013
© The Joseph and Robert Cornell Memorial Foundation / ADAGP, Paris 2013

Photographies

© Mark Gulezian, QuickSilver Photographers LLC
© Camerarts, New York
© Roma. Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea. Su gentile concessione del Ministerio per i Beni e le Attività Culturali. Photo Giuseppe Schiavinotto
© Photo Nicolas Crispini

PLAN DE L'EXPOSITION

1 Les surréalistes à New York
2 Objets
3 Collages
4a La constellation surréaliste
4b La constellation surréaliste
5 Joseph Cornell et le cinéma. La révélation de *Rose Hobart*
6 L'image en mouvement
7 Cornell / Duchamp
8 Joseph Cornell et le cinéma. Les films-collages
9 Joseph Cornell et les néo-romantiques
10 Après le surréalisme



Joseph Cornell, *Untitled (Tilly Losch)*, vers 1935 (détail). Collection particulière © The Joseph and Robert Cornell Memorial Foundation / ADAGP, Paris 2013 - Photo © Mark Gulezian, QuickSilver Photographers LLC